

La imagen como creadora de significado

Proyecto de Investigación N°10.3

Equipo de Investigación⁽¹⁾

Mara Steiner

por Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo (ARG)

Resumen: El Proyecto de Investigación 10.3 aborda desde distintas disciplinas, el modo en que las imágenes de la fotografía, la pintura, el arte, la publicidad, entre otras conectan ideas para impactar en el mundo. Se interpela a la imagen en tanto creadora de significado y se plantean enfoques que permiten una aproximación estética, sociológica y semiótica de la lectura de las representaciones visuales. Se orienta al reconocimiento del papel que las imágenes han operado y continúan operando, en la conformación de las percepciones sociales relacionadas con la sociedad, la identidad y el conflicto social. De este modo se indaga y se aportan elementos teóricos y metodológicos que facilitan la comprensión de los aspectos sociales y culturales involucrados en los procesos y productos de la práctica estética.

Palabras clave: Imagen - Sociedad - Arte - Diseño - Comunicación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 65]

⁽¹⁾ Los CVs del Equipo de Investigación pueden consultarse en el Capítulo Directores de Líneas y Coordinadores de Proyectos de esta misma Edición.

Acercas del Proyecto 10.3

La imagen como creadora de significado

El Proyecto 10.3 *La imagen como creadora de significado*, indaga en lo que la imagen “es”: algo más que un producto de la percepción y, por lo tanto el resultado de una simbolización personal y colectiva, siendo que en los últimos años, el lenguaje visual en general y las artes visuales específicamente han transitado un hiperdesarrollo. La aparición de nuevos soportes, sistemas interactivos, espacios y tiempos diversos han convocado a un período donde la apropiación de toda producción visual del pasado parece posible, y donde la ausencia de un relato legitimador se convierte en un relato en sí mismo. El encuadre busca una aproximación semiótica de las configuraciones estéticas de la significación de los signos dentro de su escenario natural y sus referencias, sin embargo, toda obra contiene

una reserva de significados que están ocultos, es decir las nuevas interpretaciones, las nuevas lecturas, aquello de la obra a lo que no podemos acceder: es decir presenta una batalla entre lo que muestra y lo que oculta.

Avanza en una investigación en la que participan académicos de distintas Instituciones, con la coordinación de Mara Steiner (UP), con el fin de generar un corpus sólido de conocimientos sobre el discurso de la imagen desde una aproximación estética, sociológica y semiótica de la lectura de las representaciones visuales. Las reflexiones y los resultados obtenidos en el Proyecto 10.3 La imagen como creadora de significado, guarda relación con el Proyecto 10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen, en el marco de la misma Línea de Investigación y bajo la misma Directora Alejandra Niedermaier.

Sus principales objetivos son:

- Explorar las diferentes variables que se hallan en la imagen: representación/ presentación, real/imaginario, conocimiento, significación y comunicación, entre otros.
- Analizar la incidencia de los desarrollos tecnológicos y multimediales.
- Examinar la capacidad de la experiencia estética de interrogar acerca de la incidencia de distintos sucesos sobre la subjetividad individual y colectiva.
- Atender las necesidades de alfabetización y diseños pedagógicos-didácticos en función de la emergencia de la iconósfera.
- Estudiar el lazo imagen/escritura en la cultura contemporánea.

Acerca de la Línea 10

Actualidad y devenir de los lenguajes visuales dirigida por Alejandra Niedermaier se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), e incluye hasta el momento cinco proyectos finalizados, el 10.1 Giros y perspectivas visuales (FASE I) coordinado por Alejandra Niedermaier (UP), François Soullages y Alejandro Erbeta (Universidad Paris 8, Francia y Retina Internacional, Argentina); el 10.2 Giros y perspectivas visuales (FASE II) coordinados por Alejandra Niedermaier (UP) y Julio César Goyes Narváez (IECO, Universidad Nacional de Colombia, Colombia); el 10.3 La imagen como creadora de significado coordinado por Mara Steiner (UP); el 10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen coordinado por Alejandra Niedermaier (UP) y Camilo Páez Vanegas (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia); y el 10.5 Desafíos del Diseño: Interdisciplinariedad y enseñanza, coordinado por Alejandra Niedermaier (UP) y Bernardita Brancoli (Universidad del Desarrollo, Chile).

Mapa de Áreas y Proyectos

El Proyecto 10.3 se vincula con todas carreras de grado y posgrado, dado que impacta en la incorporación de la investigación en la lógica de la docencia universitaria. Específicamente está relacionado con las siguientes carreras de grado: Licenciatura en Dirección Cinema-

tográfica, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Televisión, Producción de Televisión, y Diseño de Imagen y Sonido, y todas aquellas cuyos contenidos, programas y diseño curricular se encuentre vinculada con el campo de la imagen y la visualidad. Se relaciona con los proyectos que surjan de esta línea y con los de la línea de investigación N° 9 Enseñar Disciplinas Projectuales y la N° 6 Convergencia Pedagógico-Digital.

Productos y Resultados

a)- Publicaciones

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°96. (2021) Imágenes y sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Coordinación Mara Steiner. Año XXII, Octubre 2021, Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. *Esta publicación documenta y comunica los resultados alcanzados en el proyecto de investigación 10.3 La imagen como creadora de significado y a continuación se detallan los autores y artículos contenidos en ella:*

Steiner Mara (2021) Introducción. Imágenes y Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación (Pp. 11 a 18)

Devalle Verónica (2021) Diseño y artesanía en América Latina. Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente (Pp. 19 a 28)

Luna María Noel (2021) El paisaje urbano informal interpelado desde el arte María Noel Luna (Pp. 29 a 44)

Lozano Ezequiel (2021) Cartografía audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes (Pp. 45 a 56)

Speziale Anabella (2021) Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social (Pp. 57 a 71)

Dagatti, Mariano; Onofrio, Paula (2021) Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del gobierno de Cambiemos (2015-2018) (Pp. 73 a 91)

Ledesma María (2021) Dos masacres, dos miradas (Pp. 93 a 106)

Bettendorff, María Elsa B (2021) La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del poder (Pp. 93 a 106)

Kratje Julia (2021) Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de... (P. 107 a 122)

López Real Inmaculada (2021) La evocación de la memoria y la identidad a través de la imagen (Pp. 123 a 135)

Woods-Puckett Grace (2021) Nostalgic fetish and the English Heimat: Timetraveling adventures in the transatlantic gilded age (Pp. 149 a 165)

Bertúa Paula (2021) Hacer saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos contemporáneos (Pp. 167 a 183)

Circosta Carina (2021) Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo XIX en la construcción de la imagen del "indio" como otro/extranjero en la coyuntura de... (Pp. 185 a 202)

Martínez Gueyraud Alban (2021) Señales sociales y temporales en la obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, Alfredo Quiroz y Francene Keer (Pp. 185 a 202)

b)- Congresos / Coloquios / Plenarios

IV Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino. Universidad de Palermo, 29 de julio de 2019. X Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Semana Internacional del Diseño en Palermo. Se presentó la Línea de Investigación N°10: Actualidad y devenir de los lenguajes visuales, en dos comisiones paralelas:

- En la comisión coordinada por Alejandra Niedermaier se expusieron las reflexiones y conclusiones del Proyecto 10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen pertenecientes al Cuaderno 93 del mismo nombre, que se desarrolla junto a la Universidad Tadeo Lozano, Colombia. La comisión debatió sobre la imagen y su incidencia simbólica, su capacidad de crear imaginarios, su manifestación como síntoma de diferentes problemáticas y su aptitud de generar relatos. Expusieron: Bernardita Brancoli Poblete, Leandro Ibañez, Denise Labraga, Juan Manuel Pérez, Fernando Luis Rolando, Eduardo Russo, Valeria Stefanini, Lena Szankay, Jesica Tidele, y Eleonora Vallaza.

A continuación se detallan las ponencias presentadas en esta Comisión coordinada por Alejandra Niedermaier:

Bernardita Brancoli Poblete (Chile)

Desafíos del Diseño: Interdisciplinariedad y enseñanza

Leandro Ibañez (Argentina)

La fotografía: un lenguaje para la inclusión

Denise Labraga (Argentina)

Un animal que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina

Juan Manuel Pérez (Argentina)

La guerra como filigrana de la imagen occidental

Fernando Luis Rolando (Argentina)

La influencia del ciberespacio como dinamizador del entorno áulico.

Eduardo Russo (Argentina)

Sombras proyectadas. El cine, entre lo visible y lo invisible

Valeria Stefanini (Argentina)

El otro como espécimen. Los usos de la fotografía del siglo XIX para la construcción del otro.

Lena Szankay (Argentina)

Visualidades en la Modernidad

Jesica Tidele (Argentina)

El diseño disruptivo para el cambio social: el rol del diseñador como activista y su aporte a la sostenibilidad

Eleonora Vallaza (Argentina)

Un panorama sobre la circulación y exhibición de obras audiovisuales experimentales en Argentina

- En la comisión coordinada por Mara Steiner se expusieron las reflexiones y conclusiones del proyecto 10.3 La imagen como creadora de significado, pertenecientes al Cuaderno 96 Imágenes y Sociedad: Arte, diseño y Comunicación. La comisión debatió sobre el papel de las imágenes en la conformación de las percepciones sociales relacionadas con la sociedad, la identidad y el conflicto social, y en el desafío de reunir elementos teóricos y metodológicos que faciliten la comprensión de los aspectos sociales y culturales involucrados en los procesos y productos de la práctica artística. Expusieron: Ezequiel Lozano, Maria Paula Onofrio, Mariano Dagatti, Carina Circosta, Alban Martínez Gueyraud, Maria Noel Luna, Anabella Spezialle, Veronica Devalle, Julia Kratje y María Ledesma.

A continuación se detallan las ponencias presentadas en esta Comisión coordinada por Mara Steiner:

Ezequiel Lozano (Argentina)

Cartografía audiovisual del disenso sexopolítico

Maria Paula Onofrio y Mariano Dagatti (Argentina)

Imaginarios hipermediáticos. La gráfica política del Estado Argentino (2015-2017)

Carina Circosta (Argentina)

Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo XIX en la construcción de la imagen del "indio" como otro/extranjero en la coyuntura de la Argentina actual

Alban Martínez Gueyraud (Paraguay)

Señales sociales y temporales en la obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina, Daniel Mallorquín, Francene Keery y Alfredo Quiroz

Maria Noel Luna (Argentina)

El paisaje urbano informal interpelado desde el arte

Anabella Spezialle (Argentina)

Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social

Veronica Devalle (Argentina)

Diseño y artesanía en América Latina. Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente

Julia Kratje (Argentina)

Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión de Mujeres de la Argentina

María Ledesma (Argentina)

Dos masacres, dos miradas

2º Plenario de Directores de Investigación DC, 27 de agosto y 4 de septiembre – 2018.
Es este segundo plenario los Directores de las Líneas y Proyectos de Investigación presentaron a sus pares y al conjunto del Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y

Comunicación, los resultados obtenidos y/o en proceso (publicaciones y acuerdos), junto con los avances de Proyectos.

La Directora de la Línea de Investigación N°10 expuso las conclusiones del Proyecto 10.1 Giros y perspectivas visuales(FASE I) y del segundo proyecto 10.2 Giros y perspectivas visuales(FASE II) (ambos finalizados) y las gestiones en curso para el inicio del 10.3 La imagen como creadora de significado y el 10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen.

III Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino. Universidad de Palermo, 30 de julio de 2018. IX Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Semana Internacional del Diseño en Palermo.

Se presentó la Línea de Investigación N°10: Actualidad y devenir de los lenguajes visuales, y sus proyectos, en dos comisiones paralelas.

- En la comisión coordinada por **Alejandra Niedermaier** presento los resultados y conclusiones del Proyecto 10.2 Giros y perspectivas visuales(FASE II), y el comienzo del nuevo proyecto 10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen en colaboración con la Universidad Tadeo Lozano, Bogotá Colombia.
- En la comisión coordinada por **Mara Steiner** se expusieron los avances del proyecto 10.3 La imagen como creadora de significado, donde se analizaron la forma en que las artes visuales (fotografía, cine, pintura, arte multimedial, etc.) y el diseño conectan ideas para impactar en el mundo, buscando comprender la imagen como creadora de significado según un enfoque sociológico acerca del modo en que es posible leer las representaciones visuales. Al mismo tiempo reconocer cómo las imágenes han operado cambios en la conformación de las percepciones sociales relacionadas con la sociedad, la identidad y el conflicto social, reuniendo elementos teóricos y metodológicos que faciliten la comprensión de los aspectos sociales y culturales involucrados en los procesos y productos de la práctica artística. Expusieron: Carina Circosta, Ezequiel Lozano, María Noel Luna, Alban Martínez Gueyraud, María Paula Onofrio, Mariano Dagatti, Roberta Paredes Valin, y Annabella Spezialle.

A continuación se detallan las ponencias presentadas en esta Comisión por la Coordinadora del proyecto Mara Steiner:

Carina Circosta

Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo XIX en la construcción de la imagen del "indio" como otro/extranjero en la coyuntura de la Argentina actual

Ezequiel Lozano

Cartografía audiovisual del disenso sexopolítico

María Noel Luna

El paisaje urbano informal interpelado desde el arte

Alban Martínez Gueyraud

Señales sociales y temporales en la obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina, Daniel Mallorquín, Francene Keery y Alfredo Quiroz

Maria Paula Onofrio, Mariano Dagatti

Imaginarios hipermediáticos. La gráfica política del Estado Argentino (2015-2017)

Roberta Paredes Valin

Dibujos a la moda “retour à l’ordre”: la expresión de lo moderno y de la tradición en los cuadernos de dibujo de la artista Anita Malfatti

Anabella Speziale

Videopoésía: un modo de expresión para pensar la realidad social

c)- Formación de Posgrado e Impacto curricular

La Directora **Alejandra Niedermaier** forma parte del Cuerpo Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación, y al igual que **Mara Steiner** (UP) incorporan los contenidos de su investigación a sus asignaturas de grado y posgrado.

Abstract: Research Project 10.3 addresses, from different disciplines, the way in which images in photography, painting, art, advertising, among others, connect ideas to impact the world. The image is challenged as creator of meaning and approaches are proposed that allow an aesthetic, sociological and semiotic approach to the reading of visual representations. It is oriented to the recognition of the role that images have operated and continue to operate, in shaping social perceptions related to society, identity and social conflict. In this way, theoretical and methodological elements are investigated and provided that facilitate the understanding of the social and cultural aspects involved in the processes and products of aesthetic practice.

Keywords: Image - Society - Art - Design - Communication

Resumo: O Projeto de Pesquisa 10.3 aborda, de diferentes disciplinas, a maneira como as imagens em fotografia, pintura, arte, publicidade, entre outras, conectam ideias para impactar o mundo. A imagem é desafiada como criadora de sentido e são propostas abordagens que permitem uma abordagem estética, sociológica e semiótica à leitura das representações visuais. É orientada para o reconhecimento do papel que as imagens têm operado e continuam a operar, na formação de percepções sociais relacionadas à sociedade, identidade e conflito social. Desta forma, são investigados e fornecidos elementos teóricos e metodológicos que facilitam a compreensão dos aspectos sociais e culturais envolvidos nos processos e produtos da prática estética.

Palavras chave: Imagem - Sociedade - Arte - Design - Comunicação

[Las traducciones de los resúmenes fueron realizadas a través de traductor automático]
